

**APLICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA “LA INICIACIÓN MUSICAL COMO
PARTE FUNDAMENTAL DE UN BUEN DESARROLLO DEL PROCESO DE
FORMACIÓN MUSICAL”**

JULIÁN ANDRÉS SUÁREZ SÁNCHEZ

VICENTE BATERO RENDÓN

LICENCIATURA EN MUSICA

FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES

2018

**APLICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA “LA INICIACIÓN MUSICAL COMO
PARTE FUNDAMENTAL DE UN BUEN DESARROLLO DEL PROCESO DE
FORMACIÓN MUSICAL”**

Presentado por Julián Andrés Suarez Sánchez y Vicente Batero Rendón como
trabajo de grado para optar al título de licenciado en música por la **Universidad
Tecnológica de Pereira**

Dirigido por:

Mtra. MARIA CECILA TAMAYO BUITRAGO

Licenciada en Música, Especialista en Docencia Universitaria, Magister en
Educación

LICENCIATURA EN MUSICA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES

2018

Nota de aceptación

Jurado

Jurado

Pereira, 2018

A nuestros padres, hermanos y familia quienes siempre nos apoyaron y se sacrificaron para darnos una educación, a nuestros maestros quienes se empeñaron en otorgarnos sus valiosos conocimientos de la mejor manera para que aprendiéramos exitosamente, y a todas aquellas personas que nos dieron la fuerza necesaria para seguir adelante. Dedicamos este trabajo a todos ellos con cariño y profundo agradecimiento.

AGRADECIMIENTOS

Son muchas las personas que nos han acompañado en este largo y apasionante viaje y a las que deseamos expresar nuestros más sinceros agradecimientos por su necesaria y altruista colaboración, así como el apoyo que nos han brindado para sacarlo adelante.

Agradecemos en primer lugar, a nuestra directora Mtra. Cecilia Tamayo y a nuestras asesoras Dra. Consuelo Orozco Giraldo y Admr. Industrial. Diana Edith Calvo Cataño por la paciencia que han tenido con nosotros, el entusiasmo que nos han transmitido, las discusiones, sus sabios, constructivos y siempre acertados consejos, motivación y el empujón que nos dieron para culminar y sacar adelante este proyecto.

Agradecemos a los jóvenes integrantes de la banda escuela sinfónica del municipio de Quinchía por su noble gesto de permitirnos ensañarles y aprender juntos durante la realización del trabajo

Agradecemos a nuestra universidad ya que en ella recibimos las más sabias enseñanzas que nunca olvidaremos. A nuestros profesores quienes fueron pieza clave en nuestra formación personal y profesional, y a nuestros compañeros colegas de la carrera con quienes hemos aprendido y aprendemos día a día compartiendo inquietudes y largas reflexiones para mejorar en nuestra profesión.

Finalmente, damos gracias a todas las personas que nos han acompañado en nuestro camino brindándonos aprendizajes, experiencias y alegría enfatizando en el respeto, la entrega y las ganas de ayudar por encima del prestigio u otros méritos.

Desde lo profundo de nuestro corazón, muchas gracias a todas las personas que de una u otra forma hacen parte de este hermoso y enriquecedor proyecto.

INDICE

Título	Página
1. Caracterización.....	13
1.1 Institución.....	13
1.2 Del grupo de control.....	14
2. Formulación del problema.....	15
3. Pregunta.....	16
4. Objetivos.....	17
4.1 General.....	17
4.2 Específicos.....	17
5. Marco Referencial.....	18
5. 1 Estado del arte.....	18
5.2 Marco Teórico.....	24
6. Metodología.....	37
6.1 Metodología en la formación de los investigadores.....	37
6.2 Metodología de la unidad didáctica.....	39
7. Actividades propuestas para solucionar la problemática.....	41
8. Resultados de la primera fase.....	42
8.1 Registro bibliográfico.....	42
8.1.1 Tabla 2: Registro bibliográfico.....	42
8.1.2 Repertorio Musical.....	45
8.1.3 Textos de apoyo.....	46
8.2 Realizar una unidad didáctica de iniciación musical.....	46

8.3 Implementación de la Unidad Didáctica.....	47
8.4 Sistematización.....	47
9. Discusión De los Resultados.....	48
9.1 Investigar diferentes metodologías y hacer lectura de textos que permite un mayor entendimiento sobre la iniciación musical”.....	48
9.2 Diseño de la Unidad Didáctica.....	48
9.3 Implementación de la Unidad Didáctica.....	49
9.4 Sistematización De la unidad Didáctica.....	50
10. Conclusiones.....	50
11. Recomendaciones.....	52
12. Referencias bibliográficas (Web grafía).....	54

LISTA DE TABLAS.

Tabla 1 Actividades para solucionar la problemática.	41
Tabla 2 Registro Bibliográfico	42
Tabla 3 Repertorio.	45
Tabla 4 Textos de Apoyo.	46

LISTA DE ILUSTRACIONES.

Ilustración 1 Metodología en la formación de los investigadores	39
Ilustración 2 Metodología de la unidad didáctica	40

Resumen

Este proyecto presenta una metodología para trabajar la audición y el ritmo, musical dirigido a nuevos aprendices de música con el fin de prepararlos para recibir con provecho sus clases posteriores de solfeo e interpretación instrumental abarcando diferentes temáticas teniendo en cuenta la educación, la unión entre esta y la música y apoyándose en diferentes autores; pedagogos, músicos e investigadores que consideran eficaz seguir unos principios adecuados en la educación musical de los niños.

ABSTRACT.

This project presents a methodology to work the audition and the musical rhythm directed to new apprentices of music with the purpose of preparing them to receive with benefit their later classes of solfege and instrumental performance covering different subjects taking into account the education, the union between this and music and relying on different authors; pedagogues, musicians and researchers who consider it effective to follow proper principles in the musical education of children.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo busca describir el proceso investigativo y la aplicación de una unidad didáctica de iniciación musical en la banda sinfónica infantil del municipio de Quinchía . durante el primer semestre del año 2018, por medio del diseño y análisis de planes clases dirigidos a los integrantes de la Banda Sinfónica quienes tienen diversas edades, principalmente niños entre los 7 y 17 años, para realizar todo el trabajo de investigación y las prácticas de extensión se tuvieron en cuenta particularidades de esta comunidad como la distancia de la capital, los recursos con que cuentan, el contexto socio-económico e histórico además del proceso musical que se ha desarrollado desde tiempo atrás en el municipio de Quinchía.

Como respuesta a la problemática encontrada y según la necesidad, se realizó un diseño metodológico musical para trabajar con los niños participantes, se tomaron elementos de las metodologías musicales activas (Orff, Willems, Kodaly, Dalcroze). Se realizaron clases donde se pudo evidenciar el beneficio de dichas metodologías, además se hizo montaje de canciones sencillas aplicando los conceptos y las actividades de la unidad didáctica.

Nos encontramos con que en el trabajo de iniciación musical con los niños de esta comunidad es muy importante tener en cuenta su visión sobre la educación y la música además de cómo estas variables se ubican o aplican en su contexto, en su diario vivir a partir de esto se aplican metodologías que sean compatibles con su cultura y sus costumbres arraigadas.

A través de este trabajo se apoya y se impulsa un proceso de formación musical que ha sido promovido históricamente por la comunidad y la administración municipal de Quinchía, se espera ver los resultados de esta labor investigativa y los aportes que surgieron como soluciones en los diferentes eventos donde participe la escuela de música del municipio.

Esta unidad didáctica fue pensada con actividades y clases extracurriculares brindadas a los niños de la Banda Escuela quienes han venido en un proceso de formación estructurado por las directivas y docentes de la Banda.

Se aplicó la unidad didáctica con un grupo inicial dentro de la Banda Escuela y se fortalecieron específicamente los ejes de formación auditivo y rítmico pues son fundamentales en el desarrollo de las prácticas de conjunto lo cuál es el enfoque principal de la Escuela de Música de Quinchía.

Las evidencias y en general el desarrollo de este trabajo se sistematizó a través de registro fotográfico, formatos de planes de clase, diarios de campo, encuestas donde se pueden verificar los avances actitudinales y aptitudinales alcanzados.

Para dar una guía al lector es importante resaltar que este trabajo contiene definición del problema, pregunta motivadora del problema, objetivo general, objetivos específicos, marco referencial, marco teórico y metodológico, propone actividades para la solución del problemas para finalmente hacer un análisis y una interpretación de resultados que nos permiten dar unas conclusiones y unas recomendaciones.

APLICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA “LA INICIACIÓN MUSICAL COMO PARTE FUNDAMENTAL DE UN BUEN DESARROLLO DEL PROCESO DE FORMACIÓN MUSICAL”.

1. Caracterización

1.1 Institución: Banda Escuela Sinfónica Del Municipio Del Quinchía

La Banda Escuela Sinfónica Del Municipio Del Quinchía, Risaralda, creada el 12 de Abril de 1997 por gestión e iniciativa de la Casa de La Cultura del municipio de Quinchía e inicialmente por recursos designados por el Senador Rodrigo Rivera Salazar, Alcaldía Municipal en Cabeza del Alcalde Ernesto Gómez Espinosa, Gobernación de Risaralda, Instituto Risaraldense de Cultura, Comité Departamental de Cafeteros De Risaralda, Casa de la Cultura y aportes de la comunidad.

En el inicio del proceso se contó con la asesoría del programa de Bandas del Departamento de Caldas, especialmente del Municipio de Anserma a través de su Banda Sinfónica la cual recomendó a quién sería el Director de la Banda para ese momento, además ayudó con préstamo de instrumentos para los primeros conciertos, es por esto que la Banda Escuela del Municipio de Quinchía ha sido muy influenciada por el movimiento bandístico de Caldas.

La Banda Estudiantil es una institución que busca generar espacios de interacción y construcción de tejido social valiéndose de la música como herramienta efectiva para alcanzar metas de desarrollo social y cultural. Esta Institución representa un proyecto artístico y educativo que ofrece oportunidades de formación, descubrimiento de talentos, creación e interpretación musical a las nuevas generaciones. Alrededor de ellas se congregan los habitantes de las comunidades y las familias de cada uno de sus integrantes, posibilitando el fortalecimiento del tejido social. “La Educación

artística, se ocupa de la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación” en este caso la educación musical busca despertar los sentidos, potenciar conocimientos, descubrir y fortalecer los talentos que tienen los niños y niñas del municipio de Quinchía; para que mediante la realización de prácticas musicales como experiencias vivas les permitan aprender haciendo y lograr una adecuada interacción e interrelación con su grupo de compañeros que den como producto una propuesta cultural que se proyecte a la comunidad y sirva a niños, jóvenes y adultos como escenario y espacio para la adecuada utilización del tiempo libre en su propio contexto.

1.2 Del grupo de control:

10 Niñas y 11 niños para un total de 21 estudiantes entre los 8 y 17 años quienes llegan a la institución motivados por convocatorias semestrales que se llevan a cabo en las 3 instituciones educativas del área urbana del Municipio de Quinchía (Instituto San Andrés, Nuestra Señora De Los Dolores, Núcleo Escolar Rural) los cuales son colegios públicos cuya población pertenece a estratos 1,2 y 3. De los estudiantes de la Banda 29 residen en la zona urbana y 3 en la zona rural, en general los estudiantes viven en entornos tranquilos, libres de violencia aunque no con exceso de comodidades lo que permite desarrollar actividades musicales en ambientes propicios para tal fin.

2. Formulación del problema

Falta de organización y estructuración de la iniciación musical en la Banda Estudiantil de Músicos de Quinchía.

Como estudiantes del programa Licenciatura en música de la Universidad Tecnológica de Pereira, se ha tenido la oportunidad de asistir a diferentes asignaturas donde se evidencia la importancia de un proceso organizado en la iniciación musical, se ha encontrado que a las diferentes asignaturas brindadas por la escuela de música acuden estudiantes con diferentes características y experiencias musicales, de los cuales se destacan quienes han hecho parte de diferentes procesos de formación musical como por ejemplo programa música para la convivencia; academias musicales; bandas sinfónicas de los diferentes municipios, grupos vocacionales, entre otros. Durante el desarrollo de las clases nos ha llamado la atención que algunas personas demuestran tener mayor facilidad para desarrollar las actividades propuestas en el contexto musical; indagando sobre esta situación hemos podido establecer que las personas con mejores aptitudes musicales han contado con un proceso de iniciación musical organizado y estructurado lo que nos hace pensar que este factor (iniciación musical) es de gran importancia para el buen desarrollo de las aptitudes musicales tales como el ritmo y el desarrollo auditivo enfocados a las prácticas de conjunto. Al reflexionar sobre nuestro proceso de formación musical hemos podido observar

Que al inicio de nuestro pregrado carecíamos de algunos elementos básicos que son brindados por la iniciación musical lo que nos causaba dificultades en el desarrollo de las actividades propuestas en diferentes asignaturas, es por esto que nos surge una idea para realizar como proyecto; mejorar el aspecto rítmico y la percepción auditiva a través de una unidad didáctica de iniciación musical enfocada a las prácticas de conjunto de la Banda Estudiantil de Músicos de Quinchía.

3. Pregunta

¿Cómo mejorar el aspecto rítmico y la percepción auditiva a través de una unidad didáctica de iniciación musical enfocada a las prácticas de conjunto de la Banda estudiantil de músicos de Quinchía?

4. Objetivos

4.1 General

Mejorar el aspecto rítmico y la percepción auditiva a través de una unidad didáctica de iniciación musical enfocada a las prácticas de conjunto de la Banda estudiantil de músicos de Quinchía

4.3 Específicos

- Investigar diferentes metodologías y hacer lectura de textos que permite un mayor entendimiento sobre la iniciación musical.
- Realizar una unidad didáctica de iniciación musical.
- Implementación de la Unidad Didáctica.
- Sistematización.

5. Marco Referencial

5.1 Estado del Arte

Tesis de maestría: “LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: UN ESTADO DEL ARTE PARA NUEVOS HORIZONTES CURRICULARES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “Mundo Nuevo” de la Ciudad de Pereira”. 2011

Ana Cristina García, Carolina García Quiroz. Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia.

En su tesis de maestría para Magister en Educación, las autoras nos mencionan en un capítulo la importancia de la música al acercarnos a la humanidad, desde lo local y lo universal.

Una de las ventajas que aperciben de la educación musical, en el caso concreto de la institución educativa “Mundo Nuevo” de Pereira, son ventajas que ha generado como el respaldo de los niños y su apoyo para con el aprendizaje, un mejor uso del tiempo en pro de la formación humana, un afianzamiento del autoestima en la infancia y adolescencia, una mejor utilización del tiempo libre (apartándolos de denominados vicios como la drogadicción y conductas antisociales, delincuencia), se notan también mejoras en la parte académica en general, pues se estimula la inteligencia. Es decir, la música es un elemento fundante, por así llamarlo, de lo que respecta a la formación humana como ser cultural-social. A este apartado se le denominó como LA MÚSICA: Un proyecto de vida.

LA MÚSICA: Un horizonte

En este sub capítulo mencionarán el desarrollo de diferentes habilidades a través de actividades artísticas como la música. Hay una preocupación existente que se toma latente una vez más en este trabajo investigativo: Aunque haya escuelas

dedicadas a la educación artística aún faltan erigirse más colegios donde el área de artes se tome en serio. Pues se sabe que las pocas horas semanales de educación artística presentes en el horario del curso ya significan un criterio de valor sobre la importancia de la enseñanza en artes, así mismo, las horas académicas son una oportunidad para el conocimiento de los estudiantes, que el arte también está perdiendo por su escasez comparativa.

El estudiante desarrolla igualmente facultades positivas a través de su proceso educacional-musical como actitudes reflexivas, importantísimas de la forma en la que esto es beneficioso no solo para la música sino todas las asignaturas que debe cursar en el aula. Así mismo, la introducción de algunos estudiantes en la banda y pre-banda del colegio permite conocer cuáles son sus intereses.

LA MÚSICA: Un encuentro con la formación...

En los niños que conforman la banda, la pre-banda y el coro de la institución, se ha venido notando efectos estabilizadores tanto físicos como académicos, como se venía mencionando anteriormente, genera un efecto positivo en el desarrollo cognitivo a nivel general que es positivo también para las demás asignaturas que se ven, no obstante, la educación musical tiene un valor en sí misma como disciplina que es, no como un medio por el cual se vuelva mejor apto un niño para ver otras asignaturas en las que es insuficiente. Algunas aptitudes que se benefician por la música se desarrollan gracias a la lectura a través de las partituras, ayuda al lenguaje y la concentración, mejora la lectura, se desarrolla la función expresiva, las funciones psíquicas se mejoran, en general el razonamiento y la capacidad cognitiva, como también facilita el diálogo, la participación grupal y el comportamiento. Antes de formar músicos, se forman personas.

Otro elemento a rescatar es que el aprendizaje musical en la institución ejerce un efecto de motivación y el deseo de vinculación con otras personas sobre los

estudiantes, pues forma procesos de pertenencia al grupo donde se asumen como individuos relevantes.

Tesis de maestría: “ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES INTELECTUALES UNIVERSITARIAS SOBRE EDUCACIÓN MUSICAL”. 2011

Álvaro Flaminio Mojica Salazar. Universidad Nacional de Colombia.

El autor hace en un primer punto un recorrido histórico de la enseñanza de la música en Colombia; en el segundo punto analiza las propuestas curriculares de los docentes de música en las distintas universidades en Colombia; En tercer lugar se analiza la problemática existente en el Guaviare entre el programa de Licenciatura en música y el Ministerio de Educación.

El primer punto, el que más se ciñe al objetivo nuestro, por lo tanto el que se va a tocar en esta reseña.

Los pedagogos se han debatido en cuanto a qué edad es pertinente dar instrucción musical a un niño. Siendo una propuesta mediante la educación formal a partir de los 2 años o a partir de la realización del curso de “Kindergarden”; como segunda opción se propuso una introducción al conocimiento musical o a la educación del oído en la etapa pre-natal del niño, pues la etapa del Kindergarden era demasiado tardío y lo mejor era enseñar durante la etapa uterina, agregado a esto, la educación musical debía ser acompañada por los padres e ir experimentando a través de la edad diversos instrumentos, acordes, claro está, a ésta. Esto provenía de una perspectiva no occidental, la japonesa.

Pasando a la reflexión de la enseñanza formal-académica, Gardner propone un proceso a “largo plazo” en el cual desde el inicio del niño en la academia, desde sus primeros cursos, los docentes se dedicaran a tomar un registro histórico de la producción artística y documentarla paulatinamente a través del avance del

estudiante en edad y en grados académicos, teniendo así un registro “evolutivo” de su proceso de formación artística, en este caso musical específicamente. Concentrándose más en esos aspecto del proceso que un resultado o “producto de exposición” hecho del todo.

Posteriormente el mismo autor postula seis momentos en la educación musical. Esto fue relevante porque se dio lugar de importancia al movimiento del cuerpo para enseñar la percepción del ritmo y entenderla como una experiencia activa y de movimiento, no pasiva; se recurría a llevar compositores al aula y tener en cuenta las propuestas creativas de los estudiantes. Todas estas estrategias pretendían una educación musical activa y práctica, donde la técnica (conocimiento en la ejecución del instrumento) entrara en un campo que estaba exclusivamente vedado a la teoría tradicionalmente, activismo en vez de rigidez.

En el contexto latinoamericano, la herencia que venía de Europa permitió crear textos didácticos para la enseñanza musical, sin embargo en países como Colombia la música se transmitía aún en las lógicas de la educación eclesiástica de clara herencia hispánica-medieval, por tanto la educación musical colombiana estuvo en manos de la iglesia en los primeros años de la formalización de la música como materia dictada en la institución educativa que contrastaba con las materias técnicas que se dictaban en los colegios del estado, teniendo estas una obvia prioridad sobre las materias artísticas, pues la educación pública se fundó en el principio técnico-modernizador.

Para las conclusiones, se anota que hay contradicciones entre los docentes de música y los lineamientos curriculares que desde el gobierno central son ordenados para la enseñanza, pues choca contra distintas prácticas o instituciones educativas. El ejemplo más preocupante es que la asignatura de música aún no es importante dentro de las materias dictadas, tiene un proceso irregular de funcionamiento o ni siquiera está. La carencia o insuficiencia en el aprendizaje

artístico y musical no permite desarrollar sensibilidades que son finalmente constitutivas de la personalidad de una persona así como parte importante de su desarrollo cognitivo y físico-motor. Hay que decir también que al momento de dictar las asignaturas de artes, que por lo general se dividen cada disciplina artística por período, los docentes que la dictan son formados en una de las artes específicamente, no de manera holística; así como también y para peor, en ocasiones la materia de artes es enseñada por docentes que ni siquiera tuvieron una formación en artes (Ciencias Sociales, Educación física). Finalmente esto genera que los procesos formativos en artes tarden más tiempo en ser aprendidos por los estudiantes.

Tesis doctoral: *“INICIACIÓN A LA EDUCACIÓN AUDITIVA DESDE UN CONTEXTO TONAL EN LA ASIGNATURA DE LENGUAJE MUSICAL”*. 2016

Elena Berrón Ruiz. Universidad de Valladolid. España

Esta tesis presenta una nueva metodología para trabajar la educación auditiva en la asignatura de Lenguaje Musical de los conservatorios españoles, desde una perspectiva más amplia que la asociada a los dictados tradicionales y tomando como referencia las bases de la armonía tonal propia de nuestra cultura. Crear buenos oyentes es una labor compleja que requiere el empleo de estrategias apropiadas y una cuidada selección de recursos educativos, ya que la percepción será más refinada y más profunda en la medida en que el alumnado pueda incorporar experiencias motivadoras y significativas, que dependerán no solo de la audición, sino también de la interpretación, la improvisación y la composición. En este sentido, la utilidad de aplicar en el aula una metodología motivadora e integradora basada en el sistema tonal-armónico ha quedado demostrada no solo

en una notable mejoría de la educación auditiva de los alumnos, que ha permitido la eficaz resolución de dictados musicales tradicionales al mismo tiempo que desarrollaba de forma comprensiva su oído melódico y armónico, sino también en el desarrollo de otras competencias compositivas, creativas, desinhibidoras, críticas, relacionales y emocionales.

5.2 Marco Teórico

Se abarcará en este marco teórico de unidad didáctica de iniciación al niño en la música diferentes temáticas teniendo en cuenta la educación, la unión entre esta y la música apoyándose en diferentes autores; pedagogos, músicos e investigadores que consideran eficaz seguir unos principios adecuados en la educación musical de los niños.

5.2.1 La educación musical

El arte, la música, es algo que desde tiempos inmemoriales ha acompañado al hombre desempeñando un papel muy importante en su desarrollo como ser individual y como parte de una vida en comunidad.

La música es una de las expresiones creativas más íntimas del ser, ya que forma parte del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano tanto por su goce estético como por su carácter funcional y social. La música nos identifica como seres, como grupos y como cultura, tanto por las raíces identitarias como por la locación geográfica y épocas históricas. Es un aspecto de la humanidad innegable e irremplazable que nos determina como tal.¹

Desde el punto de vista evolutivo el arte es algo en lo cual desperdiciamos nuestra energía y tiempo puesto que es algo completamente inútil viéndolo desde una perspectiva puramente práctica; algo vacío y negativo para garantizar nuestra supervivencia; sin embargo, el arte es una manifestación de creatividad donde formamos la sociedad desarrollando nuestra cultura, fuerza, unión, nos divide entre pueblos y al mismo tiempo nos une alternándose entre los unos y los otros.

Se suele estar centrado solamente en la vida diaria y en el quehacer cotidiano de la profesión educativa y posiblemente, por qué no, divagando en el futuro de esta, pero mirar atrás en el tiempo y observar algunos aspectos y conceptos en los que

¹ ANGEL, R; CAMUS, S y MANSILLA, C. Plan de Apoyo técnico musical dirigido a los profesores de Educación General Básica, principalmente en NB1 y NB2. Chile, 2008. P. 18

se fundamentaba el ámbito educativo puede ofrecer una introspección que permita analizar propias experiencias como educador para comprender su situación actual. Al observar que la base de la educación de hoy y la de hace varios siglos atrás no es tan diferente como se cree puede incentivar nuestro ingenio para continuar avanzando y mejorando sobre la realidad que nos rodea.

La cultura griega une la música y la educación al ver las funciones sociales y psicológicas que tenía la música en momentos fundamentales de la vida, en la influencia emocional y del comportamiento de las personas pues en la guerra antes de una batalla una lira u otros instrumentos de la época tenían su lugar en el campo para dar señal del inicio al combate, para pedir a los dioses que os acompañaran en la lucha o para lamentar la muerte de los guerreros caídos en batalla.

Se pensaba en la transmisión y adquisición de los valores culturales y conocimientos del contexto de la sociedad griega que era predominantemente oral y por tanto la música era clave en su función de transmisión educativa, esto era llamado *Paideia*; la *Mousiké* que es la designación originaria de lo que hoy llamamos música y se describía como el arte de las musas, seres divinos que la inspiraban, donde se combinaba la palabra cantada (la poesía), la ejecución instrumental como tal y la danza; en cada presentación se buscaba transmitir un sentido específico o se adecuaba a un contexto particular, a esto se le llama Carácter o *Ethos*.

Ya en la tradición dominante filosófica griega desde Pitágoras hasta Platón se reflexionó sobre la relación entre la armonía de la música con la armonía del cosmos y el equilibrio entre fuerzas contrarias. En cuanto a la enseñanza, esta era más bien privilegiada para las familias aristocráticas, el pedagogo enseñaba particularmente al joven mediante la imitación, además cuidaba y era su protector.

En Roma, la música perdió la relevancia educativa y cultural que tenía en las polis griegas, concentrándose más los romanos en la oratoria, la retórica y el manejo del discurso, llegando a ser la música algo complementario a la oratoria. Para la

Europa medieval, la música adquiere de nuevo importancia en las artes que han de ser transmitidas en lo que se denominó *Quadrivium*: Aritmética, Música, geometría y Astronomía. En este período, la educación respondía a la necesidad cultural de la época, la cual era el acercamiento y la validación de la fe cristiana y las doctrinas de la teología. La música era un puente hacia Dios, por lo cual en distintos países medievales se desarrollaron varios estilos y en las academias clericales o catedrales era posible estudiarlos.

Ya en la modernidad, Rousseau escribe en su *Emile* la importancia y la defensa de la educación musical en cuanto que es beneficioso para la psicología y la socialización de los individuos, pues la creatividad y la estimulación del sentido auditivo como anterior a la vista era crucial para un niño y era posible mediante la música, esto agregado a la inspiración que tenía la música en las melodías de la naturaleza, cosa que en el pensamiento ilustrado era la justificación del arte. Para principios del siglo XX, con la invención de la radio y el gramófono se diseñaron algunos textos dedicados a la audición y programas radiales musicales que ejercieron influencia educativa.

Finalmente, en el pensamiento músico-pedagógico más reciente se enseña la música con la finalidad de transmitir la riqueza cultural del contexto del educando, y como una formación integral del “buen ciudadano”, se toma al educando como sujeto activo en este proceso de transmisión de la expresión oral, el ritmo, la melodía, la armonía y la creatividad artística. Cabe mencionar de singular importancia el desarrollo de la etnomusicología

Por otra parte, el desarrollo de la Etnomusicología en Europa en los años 60 aportó una nueva visión de la música como comportamiento humano y como hecho inherente a la cultura de los pueblos, de forma que comienzan a tenerse en cuenta sus implicaciones culturales (Martí 2000). La enseñanza y el aprendizaje son aspectos que se entienden fundamentales en la actividad musical humana, y esenciales para la

comprensión de cualquier sistema musical en la sociedad que lo produce.²

La educación musical es pues hoy día contextual-cultural y funcional a quienes va destinada, abarcando desde la enseñanza de la tradición más académica occidental hasta los ritmos populares masificados y el folklore.

La educación es ante todo una función social que busca reproducir en los nuevos sujetos de un grupo humano valores y conocimientos validados o aceptados en la sociedad específica en la que nacen. Al respecto John Dewey se refiere a esto como los recursos ideales que los nuevos individuos extraños deben mantener o “sostener enérgicamente”, en un proceso que es casi inconsciente y que es hecho gracias a distintos agentes dentro de la sociedad. “La educación es así un proceso de estimulación, de nutrición y de cultivo. Todas estas palabras significan que aquélla supone una atención a las condiciones del crecimiento.”³ Cada comunidad debe estar sujeta a un proceso de autorrenovación puesto que la sociedad se hace más compleja al pasar de los años aumentando la necesidad de una *enseñanza-aprendizaje intencional* transmitida mediante la comunicación en conexión más viejos y más jóvenes.

El medio ambiente humano lo conforman su espacio socio-cultural, que para Dewey es fundante ya que es un medio vivo y de interacción permanente y éste medio va a predisponer en los individuos inmersos en él el estímulo de ciertas apreciaciones, cualidades, características, sentimientos, posturas o perspectivas inmersas en los valores específicos en vez de otras precisamente por la relación o la interacción con el medio ambiente socio-cultural en el que se crece y por tanto donde se hace el proceso educativo.

² VALLES DEL POZO, María José. La educación musical en la historia de occidente: Apuntes para la reflexión. Chile, 2009. P. 229

³ DEWEY, John. Democracia y Educación. España, 2004. P.21

El resultado neto obtenido hasta ahora es que el ambiente social forma la disposición mental y emocional de la conducta en los individuos introduciéndolos en actividades que despiertan y fortalecen ciertos impulsos, que tienen ciertos propósitos y provocan ciertas consecuencias. Un niño que se desarrolla en una familia de músicos tendrá inevitablemente estimuladas musicalmente cualesquiera capacidades que posea, y relativamente estimuladas más que otros impulsos que pudieran haber sido despertados en otro ambiente. Si no toma interés por la música y adquiere cierta competencia con ella, "quedará fuera"; será incapaz de participar en la vida del grupo a que pertenece. Son inevitables algunas formas de participación en la vida de aquellos con los que el individuo está relacionado; respecto a ellos, el ambiente social ejerce una influencia educativa o formativa Inconscientemente' y aparte de todo propósito establecido.⁴

El medio social no solo está ligado a la familia, un niño puede interactuar en su ambiente con muchas otras personas fuera de su núcleo familiar, es verdad que desde que se nace hay una relación con un ambiente estético determinado, en la familia recibe las primeras nociones sobre moral, folklor, tradiciones, etc., pero es en las instituciones donde se continúa e introducen nuevos elementos que permiten el desarrollo de un individuo estéticamente preparado adquiriendo así capacidades por ejemplo musicales en un lugar destinado a la cultura y viéndose motivado a ello gracias a la experiencia social en comunidad adquiriendo conocimiento, conceptos y habilidades para apreciar, comprender y crear la belleza de la realidad.

El niño puede aprender por observación, sea a través de un adulto que sea su profesor o familiar, o en interacción con sus compañeros de clase "El importante papel que representa la experiencia social en el desarrollo humano (...) a través de la imitación; cuando el niño imita el modo en que los adultos hacen uso de las herramientas y objetos domina ya el principio de sentirse involucrado en una

⁴ Ibíd. P. 26

determinada actividad.”⁵ Por medio de la interacción entre los compañeros de clase es posible llevar la comprensión de los conceptos tratados en clase y así fomentar el compañerismo y el apoyo mutuo y teniendo en cuenta que estos conceptos deben ser recordados y practicados constantemente.

Las acciones repetidas se acumulan unas sobre otras como en una fotografía con varias exposiciones; los rasgos más comunes se hacen patentes y las diferencias se desvanecen. El niño a medida que va almacenando experiencia, adquiere un número cada vez mayor de modelos que es capaz de comprender. Dichos modelos representan un diseño acumulativo de todas las acciones similares; al mismo tiempo, son también un indicio de los posibles tipos de acción en el futuro.⁶

La reincidencia en las temáticas propuestas junto con una interacción mutua llevara al niño a una adquisición casi mecánica de los conceptos lo cual es beneficioso ya que tendrá interiorizado este conocimiento y no lo podrá olvidar fácilmente.

5.2.2 La iniciación musical

Así como para empezar en la primaria es necesario pasar por un jardín infantil, el ritmo y el plano auditivo tienen gran importancia y es necesaria una preparación adecuada antes de las clases de solfeo y de la práctica de un instrumento para conducir al niño por el camino musical.

¿No se han creado acaso *jardines de infantes* con el fin de preparar a los pequeños para recibir con provecho la enseñanza primaria? Se hace así preceder la instrucción -que es de naturaleza principalmente cerebral- por una educación en la que el sentido del movimiento, la sensorialidad y la afectividad tienen un lugar preponderante.

¿Por qué proceder de otra manera en el campo de la música? Aquí el instinto rítmico, la sensorialidad auditiva y la sensibilidad afectiva

⁵ VIGOTSKY, Lev S. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. España, 2009. P. 43-44

⁶ Ibíd. P. 44

ocupan un plano de primera importancia y bien merecen una preparación adecuada para conducir al niño por el camino del arte.⁷

Preparar a los niños en una institución con ejercicios para el oído y el movimiento corporal (ritmo) es una base para que el niño pueda posteriormente pasar a la teoría y práctica instrumental construyendo así unos pilares sólidos en sus años como músico sea como intérprete o como oyente.

Hoy en día gracias a los progresos de la psicología el don musical no tiene tanta relevancia, pues a través de los años “surgen metodologías didácticas específicamente musicales, gracias a la labor de reconocidos compositores y pedagogos, que deciden romper con el tipo de enseñanza musical tradicional basada en el aprendizaje teórico y en el énfasis virtuosístico, decantándose por la democratización de la educación musical y la defensa de los principios de acción, expresión y creatividad”⁸. Así antes se pensaba que solamente podía ser músico el que está o no está dotado sabiendo que este don es muy variado y lo constituyen muchos aspectos; algunos de ellos como la habilidad rítmica, los tipos de oído, melódico y armónico y en lo que refiere a la ejecución instrumental; aptitudes físicas apropiadas. “Las disciplinas artísticas ya no son, como en otro tiempo, patrimonio de una élite de profesionales dotados de un talento excepcional y apoyados por un cierto ambiente musical.”⁹ Ahora no es posible aceptar el criterio de otras épocas en que sólo recibían enseñanza musical los “bien dotados” o quienes tenían medios para procurarse una instrucción especial.

Es fundamental en la educación musical tener claro el contexto de cada individuo para así trazar una ruta que conlleve a una formación integral que propicie la creatividad, la plasticidad mental, y así lograr aterrizar al estudiante dentro de su contexto y que pueda mejorar partiendo de su propia realidad social y cultural por ello es importante mantener las técnicas o métodos de enseñanza ligadas a las diferentes formas de vida pues genera apropiación e identidad además la didáctica

⁷ WILLEMS. Edgar. La preparación musical de los más pequeños. Argentina, 1962. P. 9

⁸ ROMAN GARCÍA, Sara. En: la iniciación musical a través de un instrumento de teclado. España, 2006. P. 37

⁹ MARTENOT, Maurice. Principios fundamentales de formación musical y su aplicación. Madrid, 1993. P. 22

es indudablemente cultural y partiendo de esta premisa es importante destacar la necesidad de que la educación musical y la formación general del ser humano sea un medio para mejorar su entorno y no un medio para migrar de él, además debe tenerse en cuenta las diferentes inteligencias que posee el ser humano.

Gardner define a la inteligencia como un potencial biosociológico, que tiene un origen biológico y características psicológicas-capacidades cognitivas y disposiciones psicológicas. Identifica la existencia de siete inteligencias y señala que todos los seres humanos desarrollamos un conjunto de habilidades denominado inteligencias, y definido como “la capacidad de resolver problemas y elaborar productos significativos en un ambiente cultural determinado” que adopta una combinación singular en cada sujeto.¹⁰

Esta variedad permite potenciar habilidades para enfocar al estudiante hacia roles más especializados incluso dentro de una misma rama del conocimiento; las instituciones educativas o espacios de formación no deben ser lugares para recoger o guardar información solamente, deben ser lugares de convergencia entre el conocimiento teórico y la práctica, lugares donde se pueda aplicar el conocimiento a la realidad, donde el estudiante pueda materializar sus propias ideas y no simplemente repetir las ideas de otros.

Al observar en mis clases hasta qué punto nueve de cada diez alumnos virtuosos entienden mal y aman poco la música, [...] he considerado dedicar mi vida al desarrollo de las facultades musicales del niño, de forma que se entregue después a los estudios técnicos instrumentales en unas condiciones que le permitan hacer de esta técnica un medio de exteriorizarse, de afirmarse, [...] en lugar de hacerla servir para imitar servilmente los pensamientos y los sentimientos de otros.¹¹

A lo largo de la historia, la educación se ha utilizado también como un espacio para socializar, ideal para el desarrollo de la interpersonalidad, pero a veces se

¹⁰ LEIVA, Claudia. *Inteligencias Múltiples*. Argentina, 2004. P. 2

¹¹ BACHMAN, Marie-Laure. *La Rítmica Jaques-Dalcroze. Una educación por la música y para la música*. Madrid, 1998. P.73

corre el riesgo de perder o agredir la propia personalidad del estudiante, es por esto que no se debe imponer la instrucción por parte del docente, este debe ser más bien una guía que permita potenciar las habilidades innatas del ser humano.

5.2.3 El oído musical

El entrenamiento del oído es muy importante para que el niño tenga acceso a una educación musical completa puesto que no solo se debe centrar la educación en el énfasis virtuosístico y de reproducción a tocar un instrumento. “La formación del oído es tan importante para un niño como aprender a tocar un instrumento. Su educación musical completa debe estar basada en un equilibrio entre estos dos factores.”¹² Ayudar al niño a desarrollar el oído permitirá, pues un arte basado en la escucha como lo es la música precisa de un desarrollo auditivo, que logre un gusto y amor por la música para que esté motivado no sólo al estudio de esta; sino también, a su apreciación, que prospere su cultura general y pueda escuchar música con comprensión.

Nuestro oído siempre es golpeado por algo; para algunos, sonido; para otros, ruido. Donde sea que nos encontremos el oído está siendo golpeado por lo que hay en nuestro ambiente de manera inconsciente. Un niño puede oír sin ningún problema, pero oír es un acto involuntario en el cual solo se percibe de forma pasiva nuestro alrededor; por ende, es importante empezar en el entrenamiento del oído del niño por despertar su atención y sensibilizar su consciencia de lo que oye y lo que quiere escuchar. “Donde sea que estemos, lo que más oímos es ruido, cuando lo ignoramos, nos molesta, cuando lo escuchamos, lo encontramos fascinante.”¹³ Solamente lo que es dado por la percepción no motivará al niño a una inmersión en la música siendo necesario guiarlo hacia una actitud activa de su sentido del oído, que ejerza una selección sucesiva de aspectos y examine uno u otro.

¹² SZÖNY, Erzsébet. Educación musical en Hungría. Madrid, 1975. P. 27

¹³ CAGE, John. Silence: lectures and writings, The future of music: credo. United States of America, 1961. P. 3

Cuando miro una casa la sitúo en un paisaje. Pero si continúo interesándome por ella examinaré tanto el color de su piedra, como su materia, la arquitectura, el detalle de una escultura sobre la puerta...; después volvería sobre el paisaje en función de la casa para constatar que tiene una <<bonita vista>>, y la veré una vez más, tal y como hice al principio, pero mi apreciación estará ahora enriquecida por las investigaciones precedentes.¹⁴

El futuro músico será capaz de enfocar su sentido del oído en determinados aspectos conscientemente y posteriormente escuchar con detalle la variedad de cualidades presentes en el sonido como lo son la altura, timbre, duración, intensidad y otros aspectos en la música como la métrica, la afinación, ensamble.

El timbre es la cualidad específica que nos permite distinguir dos o más sonidos iguales en altura, duración e intensidad producidos por diferentes instrumentos, es al sonido lo que es el color a la pintura, y es fácil distinguir por ejemplo el timbre del motor de una moto al timbre de un animal o el de un rayo al de un taladro en funcionamiento. “El timbre es la cualidad más aparente del sonido. Por ello es fácil atraer la atención del niño sobre la diferenciación de timbres y utilizarlo como un atractivo susceptible de conducir al niño hacia el estudio del sonido.”¹⁵ Con actividades de diferenciación de timbres se puede empezar el entrenamiento de la escucha atenta del niño puesto que deberá enfocar voluntariamente y con atención los diferentes timbres propuestos entre los demás sonidos del ambiente escuchando de manera activa.

Dos elementos fundamentales en la música son el ritmo y la melodía, los cuales son comparables con el lenguaje verbal pues para una correcta comunicación es necesaria una velocidad controlada y constante; ritmo, y una inflexión adecuada de las palabras, melodía, encontrando en el lenguaje verbal como en la música una sucesión de sonidos rítmicos, aprovechando esta ventaja es posible trabajar en los niños elementos en la música como la intensidad y la altura mediante ejercicios de vocalización con diferentes dinámicas como *piano* O *forte*, y en

¹⁴ SCHAEFFER, Pierre. Tratado de los objetos musicales. España, 1988. P. 65

¹⁵ WILLEMS, Edgar. El oído musical: La preparación auditiva del niño. España, 2001. P. 39

alturas graves o agudas con voz hablada o voz cantada debiendo el niño prestar atención a estos detalles y poder diferenciarlos.

5.2.4 Ritmo

La música hace parte fundamental de la vida y las sociedades, es un elemento muy valioso dentro de la sociedad actual, es muy influyente y posee el poder incluso de determinar comportamientos en las personas según las situaciones, como hemos dicho, a lo largo de la historia la música nos ha acompañado y ha sido inherente al ser humano pues es un medio para exteriorizar, comunicar de forma diferente, complementar o transmitir de mejor manera que las palabras. “La música es la actividad humana más global y armoniosa que cualquier persona puede llevar a cabo (Willems, 1981).la música es por naturaleza un hecho humano, el ritmo estaría relacionado con la vida filológica, la melodía con el mundo afectivo y la armonía, con la vida intelectual.”¹⁶

Así mismo el ritmo es parte fundamental de la música, del desarrollo del ser, hace parte de nuestra vida cotidiana; las palabras con en el ritmo prosódico, el movimiento, la rutina y en general toda nuestra vida está marcada por un ritmo natural; ahora bien si le damos una mirada al aprendizaje de la música destacaremos el ritmo debe ser vivido, experimentado, llevado a la práctica a través de diferentes estrategias como la improvisación, la creación e interacción en las diferentes prácticas musicales, existen diversas actividades que involucran nuestro cuerpo (palmas, piernas, golpes en el suelo) la voz (Sin entonación precisa), esta interacción con el cuerpo permite una vivencia y una interiorización de elementos muy importante para el desarrollo corporal y cognitivo-musical. Es importante destacar y mantener un orden progresivo en los elementos rítmicos que incluya cambios en la medida, en la figuración, en el tempo etcétera, que se haga casi de forma imperceptible y permita también una motivación por parte del

¹⁶ BRUFAL ARRAÉZ, José David. Los principales métodos activos de educación musical en primaria. España, 2013. P. 10

estudiante la cual pueda llevarlo a un estado ideal para la producción artística lo que podría denominarse una “Etapa de propuesta creativa”

Se define como el punto de llegada del proceso de iniciación, en el sentido creativo, porque requiere disponer de una experiencia previa sonora-musical de diversas formas y grados de extensión y complejidad, que sirva de parámetro para asumir la invención de estructuras originales pero equivalentes. El maestro debe guiar la ruta de experimentación individual y colectiva, respetando y estimulando a la vez la singularidad en las formas de expresión y en los ritmos desiguales de manifestación de la creatividad.¹⁷

La creación rítmica musical es un elemento fundamental en el desarrollo del proceso de formación musical de cada estudiante, permite promover y desarrollar diferentes actividades que estimulan el engrandecimiento de actitudes y aptitudes en el ser, además que aportan a la maduración de aspectos creativos para el beneficio de la musicalidad.

El sentido rítmico constituye una cualidad innata en el niño que favorece su iniciación en la educación musical de forma activa. El movimiento, el lenguaje y la percusión corporal se han consolidado como recursos didácticos imprescindibles en la clase de rítmica. Sin embargo, en la realidad educativa actual y en los niveles superiores al de la etapa inicial, se observa una falta de conciencia y una limitación de las amplias posibilidades que nos ofrece el ritmo. Este hecho está influido, en parte, por el tipo de contenidos que se trabajan, enfocados hacia la métrica y el pensamiento lógico-matemático prescinden de la vivencia y de la percepción musical.¹⁸

Proponer actividades con movimiento y la percusión en el propio cuerpo de los niños ayudará a fortalecer su sentido rítmico para que comience a darse cuenta de

¹⁷ MINISTERIO DE CULTURA. Lineamientos de la educación musical. Colombia, 2015. P. 37

¹⁸ PEÑALVER VILAR, José María. Formación rítmica: los ritmos auditivos y su aplicación pedagógica en la educación musical. España, 2013. P. 92

aspectos musicales como el tempo, la disociación y movimiento expresivo al momento de sus interpretaciones musicales.

6. Metodología

6.1 Metodología en la formación de los investigadores

La banda sinfónica estudiantil de músicos de Quinchía se ha desempeñado como centro de enseñanza musical colectiva, y vela activamente por la integración social de los niños y adolescentes del municipio. Desde el inicio de sus funciones como escuela, el objetivo al que se abrazaba con mayor fuerza y sigue haciéndolo fue otorgar conocimientos y avivar el talento a los jóvenes de la municipalidad vivenciando y disfrutando constantemente de la música. Todo efectuado por el director titular quien se encarga del montaje de la música y de enseñar lo concerniente a teoría e interpretación instrumental a cada niño integrante de la agrupación.

Al ser egresados de esta institución, posteriormente ingresar a la escuela de música de la universidad tecnológica de Pereira e interactuar con diferentes músicos tanto de la región como de diferentes lugares a nivel nacional, se observó que por alguna razón ciertos personajes se desempeñaban con mayor ingenio y destreza en las asignaturas de carácter práctico y teórico, musicales y pedagógicas que otros y que nosotros. En el transcurso de los semestres se evidenciaba como las habilidades musicales de aquellas personas florecían con gran ímpetu y en otras incluyéndonos eran opacadas por esta horda vehemente de talento desenfrenado aunque se hubiese iniciado los estudios profesionales en el mismo lapso de tiempo. Reflexionando acerca de ello, en conversaciones con amigos y compañeros se llegaba la cuestión de ¿por qué sucedía esto? ¿En verdad es talento? ¿Cuál es la causa de este brío en las habilidades de aquellos que opacan al resto?

Al observar que en otras regiones del país donde se cuenta con instituciones musicales donde la cantidad de expertos formadores es mayor en comparación con otras contando con varios monitores y profesores además del director, se puede inferir que esto influye mucho en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes ya que el proceso es más riguroso y completo, sin embargo al asistir

a diferentes festivales y concursos en diferentes partes del país, en su tiempo con la banda de Quinchía y recientemente durante la licenciatura con la banda sinfónica UTP y Banda especial del Lucy Tejada, se observaba como el nivel de la ejecución musical variaba de unas agrupaciones respecto a otras, era posible percatarse de que el proceso de montaje de una obra y preparación para un evento determinado después de un periodo alejado ya de iniciar clases de música, era muy similar y casi igual a lo que se realizaba en la institución, lo que de nuevo resultaba en la interrogante de ¿por qué aquellas agrupaciones pueden realizar el montaje de obras de mayor nivel que otras?

Así fue viable inferir que posiblemente el proceso de iniciación de cada estudiante al entrar a una institución musical es de vital importancia para enardecer sus habilidades musicales en un futuro y marcar una gran diferencia respecto a realizar un proceso de iniciación sin la más mínima elaboración.

La realización de una guía didáctica de iniciación musical posiblemente aporte mayor eficiencia durante los periodos de convocatoria en el municipio y disminuya el tiempo en que los nuevos estudiantes aprendan los conocimientos básicos necesarios para ser parte activa musical de la institución ya que para ser parte de la banda deben primero asistir durante cierto tiempo a la pre-banda donde aprenderán lo básico para desempeñarse como músicos y asistir a las diferentes presentaciones que realiza la agrupación. Así como una herramienta que auxilie al director titular puesto que es el único que realiza cada una de las funciones dentro de la institución, también será argumento para que en un futuro sea factible la contratación de más profesionales en la materia como monitores y profesores puesto que para el director es sumamente complicado enseñar a tantos estudiantes cada uno de los diferentes instrumentos y no puede abarcar tantas temáticas como las que demanda la institución completamente solo, de este modo, la institución podrá contribuir al renombre cultural del municipio, será posible llevar la enseñanza musical a más jóvenes y expandir las fronteras regionales de la institución abriéndose paso en el ámbito nacional.

Ilustración 1 Metodología en la formación de los investigadores

6.2 Metodología de la unidad didáctica

Teniendo en cuenta las asesorías clase de investigación I y II, las lecturas para la construcción del anteproyecto se procede a las reuniones con el director del proyecto para determinar los elementos convenientes para utilizar en la enseñanza de aspectos rítmicos y de desarrollo auditivo en el periodo escolar de los niños, se perseguirá con especial cuidado la capacidad de concentración y comunicación del alumno teniendo en cuenta aspectos para el quehacer musical como la participación activa de todos los alumnos a lo largo del desarrollo de las sesiones; así mismo, se diseñará la estructura general de la unidad didáctica, las actividades que se incluirán dentro de la misma.

Ya con el diseño de la unidad didáctica se hará un nuevo diagnóstico de los recursos didácticos que posee la institución donde se realizará el proyecto para determinar y hacer la consecución de los elementos faltantes; Posteriormente,

dirigirse a la institución e iniciar la aplicación de la unidad didáctica aplicando los conceptos adquiridos durante el proceso de investigación para determinar las conclusiones a través de la lectura de las evidencias recolectadas durante el proceso de aplicación del proyecto y así organizar para realizar la entrega del proyecto de grado.

Ilustración 2 Metodología de la unidad didáctica

La lectura de los datos se verá reflejada a través de la observación directa y una encuesta descriptiva cuyo propósito será crear un registro de las condiciones presentes dentro de los estudiantes al final de la realización del proyecto; esta, teniendo en cuenta el lugar el cual es un pueblo que aún no cuenta con el internet como medio difuso entre la población, será personal y estructurada previamente.

7. Actividades propuestas para solucionar la problemática

Tabla 1 Actividades para solucionar la problemática.

	Nombre de la Actividad	Objetivo
1	Reuniones con el director del proyecto	Recibir asesoría y concretar aspectos disciplinares del proyecto
2	Búsqueda y lectura de material bibliográfico	Seleccionar los textos y autores, y realizar lecturas que serán de ayuda para la realización de la unidad didáctica
3	Selección del repertorio	Elegir las actividades que llevará la unidad didáctica para luego ser aplicadas en la institución
4	Adecuación de espacios	Organizar el lugar donde se va aplicar la unidad didáctica
5	Convocatoria de grupos	Anunciar públicamente a los participantes el lugar, día y hora en que darán inicio las clases.

8. RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE

- **Primera Etapa “Investigar diferentes metodologías y hacer lectura de textos que permite un mayor entendimiento sobre la iniciación musical”**

Para la búsqueda bibliográfica se encontraron varios libros que sirvieron como apoyo pedagógico para el desarrollo y la aplicación de la unidad didáctica, en esta búsqueda se tuvo en cuenta libros de pedagogía, de aprendizaje de evaluación y de audición y ritmo.

8.1 Registro bibliográfico

8.1.1 Tabla 2: Registro bibliográfico

Tabla 2 Registro Bibliográfico

LIBRO	AUTOR	FUENTE (Donde se encontró)
Plan de Apoyo técnico musical dirigido a los profesores de Educación General Básica, principalmente en NB1 y NB2. Chile, 2008. P. 18. Tesis de Pregrado. Universidad de Playa Ancha. Valparaíso.	ANGEL, R; CAMUS, S y MANSILLA, C.	http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/122098/La musica y su rol en la a formacion del ser humano.pdf;sequence=1
Una educación por la música y para la música	BACHMAN, Marie-Laure	https://www.casadellibro.com/libro-la-ritmica-jaques-dalcroze-una-educacion-por-la-musica-y-para-la-musica/9788436811872/610089
Los principales métodos activos de educación musical en	BRUFAL ARRAÉZ, José David	https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=43397

primaria.		<u>50</u>
Silence: lectures and writings, The future of music: credo	CAGE, John	<u>http://dss-edit.com/prof-anon/sound/library/Cage_Silence.pdf</u>
Democracia y Educación	DEWEY, John	<u>https://books.google.com.co/books?id=s8KsHz4q7ZIC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=“La+educación+es+así+un+proceso+de+estimulación,+de+nutrición+y+de+cultivo.</u>
Inteligencias Múltiples (Revista argentina de psicopedagogía)	LEIVA, Claudia	<u>https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1349739</u>
Principios fundamentales de formación musical y su aplicación	MARTENOT, Maurice	<u>https://www.casadellibro.com/libro-principios-fundamentales-de-formacion-musical-y-su-aplicacion/9788432128448/106525</u>
Lineamientos de la iniciación musical	MINISTERIO DE CULTURA	<u>http://www.mincultura.gov.co/proyectoeditorial/Documentos%20Publicaciones/Lineamientos%20Iniciacion%20musical/LINEAMIENTOS-DE-INICIACION%20MUSICAL.pdf</u>
Formación rítmica: los ritmos auditivos y su aplicación pedagógica en la educación musical.	PEÑALVER VILAR, José María.	<u>https://ojs.uv.es/index.php/LEEME/article/view/9852/9273</u>

La iniciación musical a través de un instrumento de teclado.	ROMAN GARCÍA, Sara	http://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/17458/b36820726.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Tratado de los objetos musicales	SCHAEFFER, Pierre	https://monoskop.org/images/1/1e/Schaeffer_Pierre_Tratado_de_los_objetos_musicales.pdf
Educación musical en Hungría	SZÖNY, Erzsébet	https://yoprofesor.org/2014/04/21/la-educacion-musical-en-hungria-a-traves-del-metodo-kodaly
La educación musical en la historia de occidente: Apuntes para la reflexión.	VALLES DEL POZO, María José	https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4345413
El desarrollo de los procesos psicológicos superiores	VIGOTSKY, Lev S	https://saberespsi.files.wordpress.com/2016/09/vygostki-el-desarrollo-de-los-procesos-psicologicos-superiores.pdf
La preparación musical de los más pequeños	WILLEMS, Edgar	Biblioteca Jorge Roa Martínez
El oído musical: La preparación auditiva del niño	WILLEMS, Edgar.	Biblioteca Jorge Roa Martínez
Música para niños	Orff, Carl	Scribd.com
Tratado de Armonía libro 1.	Zamacois, Joaquín	https://es.scribd.com/doc/26307074/Tratado-de-Armonia-Zamacois-Libro-1
Lo que todo docente debe saber sobre competencias y estándares, Evaluación por	Morales Gómez, Gonzalo	Documentaciones Maria Cecilia Tamayo.

competencias.		
¿CUAN IMPORTANTES SON LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS, COMO PUNTO DE PARTIDA PARA EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN EL SUBSECTOR DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA?	Rivera Parra, David	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=97917880010

8.1.2 Repertorio Musical:

Tabla 3 Repertorio.

Dentro del repertorio musical de las actividades encontramos canciones del repertorio tradicional infantil, y música universal.

OBRA	COMPOSITOR	FUENTE.
Mi martillo	Anónimo	Biblioteca y Archivo Banda Sinfónica de Quinchía.
El grillito Juguetón	Anónimo	Biblioteca y Archivo Banda Sinfónica de Quinchía.
Un cuadrado	Tita Amaya	Material Suministrado Por la Maestra Cecilia Tamayo.
Pedro y el Lobo	Serguéi Prokófiev	http://imslp.org/
Bolero	Maurice Ravel	http://imslp.org/
Palmas, Higos y Castañas	Luis Pescetti	Material Suministrado por la Maestra Cecilia Tamayo.

Arroz con leche	Anónimo	Biblioteca y Archivo Banda Sinfónica de Quinchía.
Dos por Diez	Canción Popular Inglesa. (Hot Cross Buns)	Biblioteca y Archivo Banda Sinfónica de Quinchía.

8.1.3 TEXTOS DE APOYO: Durante el proceso se emplearon distintos textos de apoyo como fuente para la aplicación de la unidad didáctica

Tabla 4 Textos de Apoyo.

LIBRO	AUTOR	FUENTE
El Valor Humano De La Educación Musical	Edgar Willens	Biblioteca Banco De La República
La Lúdica Como Expresión Musical	Carlos Alberto Giménez	Biblioteca Banco De La República
Desarrollo De Las Inteligencias Múltiples	Enciclopedia Para La Educación Preescolar	Biblioteca Banco De La República
Educación Del Sentido Rítmico	Maurise Thomet	Biblioteca Banco De La República
50 Actividades Lúdicas Para La Educación Musical Infantil.	Gabriel Henao Fernández	Biblioteca Jorge Roa Martínez
Canciones para los más pequeños	Olga Patricia Gutiérrez	Biblioteca Jorge Roa Martínez
Educación Musical Do, Re, Mi	Anónimo	Internet

8.2 Realizar una unidad didáctica de iniciación musical

Se realizaron 8 sesiones de clases para aplicarlas en clases de dos horas cada una, en los diferentes planes de clase se propusieron secuencias de temas

progresivos con diferentes grados de dificultad y acumulando los saberes aprehekidos en las sesiones inmediatamente anteriores y apoyados en el material bibliográfico seleccionado de acuerdo a la temática propuesta en audición y Ritmo, cada uno de estos planes está dentro de un formato que contiene eje temático, objetivo, secuencia de las actividades, desarrollo de contenido conceptual, procedimental, actitudinal y evaluación lo cual permite un proceso organizado además una mejor experiencia en el seguimiento del proceso. (Ver anexo F)

Actividad uno. Selección del Material

Actividad 2. Elaboración de los Planes de Clase

Actividad 3. Elaboración y adaptación de las obras

8.3 Implementación de la Unidad Didáctica

Se realizaron 16 clases con contenido musical aplicando la unidad didáctica **“la iniciación musical como parte fundamental de un buen desarrollo del proceso de formación musical”** basada en la metodología de audición y ritmo teniendo como resultado la asimilación de conceptos básicos de audición en discriminación tímbrica, Intensidad Timbre y altura del sonido relacionado con el movimiento, los niños se apropiaron del ambiente sonoro y las características de los sonidos a partir de la escucha para luego describirlos en las diferentes audiciones que se realizaron, ya en el ritmo se evidenció la apropiación del pulso, el acento, la subdivisión con diferentes ejercicios de disociación y de interpretación instrumental, además se incluyeron diferentes actividades lúdicas como el dibujo rítmico que permitieron una buena dinámica e interiorización de los temas vistos en clase.

8.4 Sistematización

Para la sistematización de la unidad didáctica se realizaron las encuestas a los participantes (Ver anexo A), Se realizó registro fotográfico y en videos de algunos momentos de las clases (Ver anexo C), se realizó la sistematización de las obras que se aplicaron (ver anexo B) Se realizó la sistematización de los planes de clase

(Ver anexo F) Se realizó la sistematización de los diarios de campo (Ver anexo F)
Se realizó la sistematización de los referentes bibliográficos (Ver tabla 2)

9. Discusión De los Resultados

9.1 “Investigar diferentes metodologías y hacer lectura de textos que permite un mayor entendimiento sobre la iniciación musical”

Para la selección del material bibliográfico es importante tener en cuenta los lineamientos para la educación artística del ministerio de educación y los diversos materiales bibliográficos que permiten la construcción de la unidad didáctica “La calidad de la clase de música depende en gran parte de la capacidad del maestro de planear y estructurar su programa de manera sistemática, definiendo tareas puntuales en un contexto lúdico, teniendo en cuenta el desarrollo de la dimensión valorativa ética y estética de los educandos y siendo consciente de los valores del contexto natural, social, musical y artístico general en el que se encuentra.”¹⁹

9.2 DISEÑO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Para el diseño de la unidad Didáctica se tuvo en cuenta la metodología de Willens y Orff las cuales deben tener una secuencia didáctica que conlleve al estudiante a un proceso de asimilación y adaptación de los conceptos musicales, estas metodologías permiten que los estudiantes adquieran habilidades y destrezas en la interpretación instrumental y en la apropiación de conceptos musicales “ Los niños que practican según el sistema educativo-musical Orff, con la guía eficiente de un profesor de música, juegan con ritmos, sonidos, palabras, instrumentos y con el accionar de sus manos pies y voces. Juegan un juego profundo, trascendente, iluminado por la alegría inefable de la realización personal de su mundo afectivo” ²⁰

¹⁹ Lineamientos Curriculares Educación Artística

²⁰ ORFF, Carl. Música para niños. Argentina, 1983. P. 9-10

“Existen en el ser humano ciertos principios musicales innatos [...] El niño que respira, camina, corre, salta posee el instinto rítmico. Hay que darle libertad a este instinto, desarrollarlo [...] Existe también el sentido innato de la escala mayor diatónica y del acorde mayor. No es necesario enseñárselos- salvo casos excepcionales”²¹

Para la elaboración de la unidad didáctica se seleccionó repertorio de musical universal, tradicional con diferentes grados de dificultad (Ver Anexo B)

Las metodologías de Willens y Orff permiten la elaboración de una unidad didáctica completa en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; Para el ritmo Orff nos dice que “Las primeras actividades rítmicas deben ser realizadas en estrecha relación con el cuerpo del niño y su dinamismo específico. La locomoción rítmica, los movimientos asociados a juegos y canciones infantiles auténticas o recitados rítmicos el énfasis dado al acento de las mismas con manos y pies, el salticado y la ronda nos llevarán con toda naturalidad a la práctica de la percusión corporal y a la realización consiente de rítmicas sin el empleo de instrumentos.”²²

La elaboración de los arreglos y adaptaciones de la obras permiten que los niños interpreten los instrumentos con facilidad, estos arreglos están elaborados bajo Joaquín Zamacois, “Lo que hemos presentado como reglas... son únicamente el resultado de numerosas y repetidas observaciones hechas sobre las obras de los más grandes maestros, universalmente admirados, que nos precedieron. Estas reglas deberían, en realidad, ser denominadas consejos, recomendaciones, dado que en Arte no hay propiamente reglas”²³

9.3 Metodología Rítmica Y Auditiva Para Los Niños Nuevos Que Llegan A La Institución. (Implementación de la Unidad Didáctica)

Para la aplicación de la unidad didáctica fue necesario realizar un diagnóstico de los conocimientos previos de los estudiantes basados en la teoría de David

²¹ WILLEMS, Edgar. La preparación musical de los más pequeños. Argentina

²² ORFF, Carl. Música para niños. Argentina, 1983. P. 23

²³ ZAMACOIS, Joaquín. Tratado de Armonía libro 1. España, 1997. P. 10

Ausubel quien nos dice que el factor más importante en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, "En el aprendizaje se evidencia que los niños traen conocimientos previos Según Ausubel al estudiante le deben ser evidentes los conceptos o principios a aprender, debiendo poder reconocer los vínculos que existen entre lo que los alumnos ya saben y los conceptos o principios que deben aprender"²⁴

Después de este diagnóstico se realizan las clases donde se puede evidenciar el aprendizaje cooperativo con la teoría de la zona de Desarrollo Próximo de Lev Vygotsky quién afirma que el desarrollo potencial del ser humano está partiendo de la cooperación y la comunicación entre pares.

Después de aplicar los ejes temáticos se puede evidenciar en los estudiantes que todos poseen la inteligencia musical basados en la teoría de GARDNER quien nos dice que todo ser humano tiene siete inteligencias, donde la inteligencia musical se caracteriza por las capacidades de discriminación tímbrica en altura, intensidad y duración, y en las habilidades de interpretar un instrumento

9.4 Sistematización De la unidad Didáctica

El registro de la evidencias de este trabajo se encuentra en los formatos de PDF [Diagnostico, Planes de Clase, Diario de campo] (Ver anexo F) se encuentra también en el registro de videos y fotografía (Ver anexo C) las partituras se encuentran en PDF (Ver anexo B) además del documento producto del proceso investigativo.

10. CONCLUSIONES

La planeación y desarrollo de éste tipo de trabajo nos permite concluir que:

- El desarrollo de destrezas musicales y pedagógicas dependen tanto de los estudiantes como del profesor, de los compañeros docentes y directivos de

²⁴ RIVERA PARRA, David. Horizontes Educativos, núm. 5. Chile, 2000 P 76

la Banda estudiantil repercutiendo el éxito del proceso musical en gran medida de la motivación permanente en organizar los contenidos, el montaje y la ejecución diaria de las prácticas musicales grupales; para ello se deben mantener buenas relaciones con los estudiantes, fomentar el trabajo en equipo, un ambiente fraterno, de amistad, sinceridad y claridad frente a las pretensiones y los resultados del proceso musical.

- Los contenidos en cuanto a la selección de, los métodos y las obras está muy ceñido a las necesidades y destrezas de los estudiantes de la banda sinfónica infantil, por éste motivo se debe partir de un esquema de trabajo estando dispuesto a realizar ajustes en el camino.
- Las corrientes musicales actuales y de suspenso suelen ser muy atractivas para los integrantes de la banda sinfónica, sin embargo, el folclor cultural y autóctono de la región y del país puede ser enseñado de forma adecuada y los estudiantes lo aceptaran debidamente logrando gran impacto y aceptación entre ellos, ritmos del legado de la raza negra e indígena como la cumbia, el porro, etc. son de su gran preferencia, por éste motivo se deben seguir difundiendo entre los estudiantes.
- Cuando se planean las actividades y en determinado caso durante la sesión no se lograron realizar todas estas, no debe ser motivo de preocupación puesto que para nosotros como docentes hacer este tipo de actividades resultará sencillo, sin embargo para nuestros estudiantes estas serán vistas como un nuevo reto para afrontar creando el ambiente propicio para aprender y desarrollar sus habilidades.
- Es necesario evaluar las obras puestas en escena para tener en cuenta los aciertos y las dificultades para así de ésta manera poder direccionar el trabajo hacia el fortalecimiento del trabajo grupal.

- La redacción del informe final obedece a un esquema de planeación y ejecución de los procesos, en donde se debe tener en cuenta sobre todo el análisis de un fenómeno, la planeación ordenada sobre el cómo intervenirlo y el tomar los registros pertinentes.
- La participación de los estudiantes, sus sugerencias, necesidades y avances individuales y grupales direccionan los procesos musicales, por tanto las planeaciones deben ser flexibles y desarrolladas desde la coordinación de la escuela de música, esto los vuelve más atractivos y dinámicos.

11. RECOMENDACIONES

PARA LOS PADRES DE FAMILIA: Es importante fortalecer la organización comunitaria ya que permite tener un orden en todos los procesos administrativos y académicos, además que permite mayor facilidad para la consecución de recursos para las diferentes necesidades de la Banda Escuela Sinfónica.

Es importante también resaltar las ventajas que trae el acompañamiento constante por parte de los padres de familia, esto le brinda seguridad a los niños además que facilita la comunicación entre la comunidad educativa.

PARA LAS DIRECTIVAS DE LA ESCUELA DE MUSICA: Es de especial urgencia la renovación de los recursos instrumentales que permitan mejorar los diferentes procesos de formación musical, además de debe tener en cuenta las implicaciones que este factor puede tener en la salud de los estudiantes ya que los instrumentos son de uso compartido y pueden convertirse en foco de bacterias y enfermedades.

También debe procurarse la constante formación y actualización de los docentes.

PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL: Es conveniente fortalecer la contratación

docente pues son diferentes áreas las que se deben cubrir en una escuela de música a la vez y se queda corto el personal docente que hay contratado actualmente.

La escuela de música debe estar direccionada y relacionada con las políticas públicas y estar articulada con los planes regionales y nacionales para que se permita una visibilización enfocada al compartir y al aprendizaje entre escuelas y procesos musicales de diferentes órdenes, es decir; enriquecerse de sus pares musicales.

Fomentar el desarrollo y el fortalecimiento cultural a través de la música.

PARA LOS ESTUDIANTES: Los procesos de formación artística son oportunidades de gran valor para la construcción de tejido social, pueden llegar a ser vías para el desarrollo de la sociedad, para el cumplimiento de metas y sueños, estos procesos brindan grandes beneficios en aspecto cognitivo y social es por esto que se recomienda dejarse guiar y aprovechar al máximo este tipo de oportunidades.

11. Referencias bibliográficas

ANGEL, R; CAMUS, S y MANSILLA, C. Plan de Apoyo técnico musical dirigido a los profesores de Educación General Básica, principalmente en NB1 y NB2. Chile, 2008. P. 18. Tesis de Pregrado. Universidad de Playa Ancha. Valparaíso.

BACHMAN, Marie-Laure. La Rítmica Jaques-Dalcroze. Una educación por la música y para la música. Madrid, 1998. P. 73 ISBN 9788436811872

BRUFAL ARRAÉZ, José David. Los principales métodos activos de educación musical en primaria. España, 2013. P. 10 ISSN-e 2254-0709

CAGE, John. Silence: lectures and writings, The future of music: credo. United States of America, 1961. P. 3 ISBN 0-8195-6028-6

DEWEY, John. Democracia y Educación. España, 2004. P. 21, 26. ISBN 84-7112-391-6

LEIVA, Claudia. Inteligencias Múltiples. Argentina, 2004. P. 2 Revista argentina de psicopedagogía ISSN 1514-5603

MARTENOT, Maurice. Principios fundamentales de formación musical y su aplicación. Madrid, 1993. P. 22 ISBN 84-321-2844-9

MINISTERIO DE CULTURA. Lineamientos de la iniciación musical. Colombia, 2015. P. 37 ISBN 978-958-753-216-6

PEÑALVER VILAR, José María. Formación rítmica: los ritmos auditivos y su aplicación pedagógica en la educación musical. España, 2013. P. 92 ISSN-e 1575-9563.

ROMAN GARCÍA, Sara. En: la iniciación musical a través de un instrumento de teclado. España, 2006. P. 37

SCHAEFFER, Pierre. Tratado de los objetos musicales. España, 1988. P. 65
ISBN 84-206-8540-2

SZÖNY, Erzsébet. Educación musical en Hungría. Madrid, 1975. P. 27 ISBN 963
13 0377 2

VALLES DEL POZO, María José. La educación musical en la historia de occidente: Apuntes para la reflexión. Chile, 2009. P. 229 ISSN 0718-7017

VIGOTSKY, Lev S. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. España, 2009. P. 43-44 ISBN 978-84-8432-046-4

WILLEMS, Edgar. La preparación musical de los más pequeños. Argentina, 1962. P. 9. 19.

WILLEMS, Edgar. El oído musical: La preparación auditiva del niño. España, 2001. P. 39 ISBN 84-493-1009-1

Lineamientos Curriculares Educación Artística ISBN 958-20-0576-9

MORALES GOMEZ, Gonzalo. Lo que todo docente debe saber sobre competencias y estándares, Evaluación por competencias. ICFES 1998. P. ISBN 958-330003481

ORFF, Carl. Música para niños. Argentina, 1983. P. 9-10-23 ISBN 950-22-0263-5

RIVERA PARRA, David. ¿Cuán importantes son los conocimientos previos, como punto de partida para el aprendizaje de habilidades psicomotrices en el subsector de educación tecnológica? Horizontes Educativos, núm. 5, Universidad del Bío Bío Chillán, Chile 2000. P. 76 ISBN 0717-2141

ZAMACOIS, Joaquín. Tratado de Armonía libro 1. España, 1997. P. 10 ISBN 1-58045-911-0